

ARTE DRAMÁTICO

SEDE ANDINA – SAN CARLOS DE BARILOCHE

ESCUELA DE HUMANIDADES Y ESTUDIOS SOCIALES

NORMATIVA

Resolución CDE y VE Nº 053/2013
Resolución Ministerial Nº 1867/2011

FICHA DE CARRERA

TÍTULO- LICENCIADO/A EN ARTE DRAMÁTICO

Titulo Intermedio: ACTRIZ/ACTOR

DURACIÓN- 4 Años

PERFIL

- Los egresados con el título intermedio de Actriz/Actor serán profesionales capacitados para trabajar en actuación y en la provisión de servicios clasificados de índole teatral.
- La Licenciatura en Arte Dramático Aquellos formará profesionales capacitados para trabajar en actuación y en la provisión de servicios calificados de índole teatral. Esta formación promueve la investigación dentro del campo teatral, generando conocimiento sobre la realidad local y regional.

El egresado podrá aportar una visión crítica del teatro y la actuación. La Licenciatura provee una formación básica interdisciplinaria que incluye práctica artística y aspectos teóricos para la reflexión y realización teatral. Esto permite a los egresados tener flexibilidad en el abordaje de las problemáticas a indagar y desarrollar estrategias creativas orientadas a la realización, la investigación y la intervención, capacitando al egresado para participar como:

-Intérprete dramático

-Promotor sociocultural

-Investigador y experimentador de nuevas posibilidades expresivas, a partir de su compromiso personal con el hecho teatral

-Integrante de equipos de trabajo interdisciplinarios en el campo artístico, científico y pedagógico

ALCANCES

Para quienes se titulen como Actriz/Actor, los alcances competentes serán:

- Integrar equipos de trabajo en el área teatral
- Aplicar sus posibilidades expresivas en el campo teatral
- Aplicar diferentes métodos y técnicas de actuación
- Interpretar adecuadamente el manejo del espacio escénico, su cuerpo y su voz para resolver situaciones dramáticas
- Identificar los movimientos teatrales más relevantes en función de nuestra cultura
- Analizar e interpretar textos dramáticos
- Desempeñar roles periféricos a la actuación
- Trabajar y producir con sentido crítico, estético y ético, contemplando tanto su profesión como su contexto sociocultural

Para quienes logren la Licenciatura en Arte Dramático:

- Asesorar, dirigir o ejecutar proyectos relacionados al hecho teatral, tanto en el ámbito privado como en el público
- Elaborar, y realizar proyectos integrales de teatro, integrando o coordinando equipos de trabajo
- Investigar sobre el rol del arte y su función social en forma crítica e independiente
- Ejercer la crítica especializada de programas y producciones teatrales
- Organizar, asesorar, supervisar y/o gestionar el funcionamiento de departamentos y/o empresas especializadas en aspectos teatrales
- Dictaminar como jurado en festivales y eventos relacionados con el sector
- Planificar, llevar a cabo y evaluar proyectos de investigación en todas sus etapas, trabajo individualmente y en equipo con el fin de proyectar escenarios futuros de intervención

PLAN DE ESTUDIOS

Código Siu Guaraní	Número de Orden	Año/Cuatrimestre/ Asignatura	Hs. Semanales	Hs. Anuales	Correlativas cursadas	Correlativas Aprobadas
PRIMER AÑO						
ANUALES						
B5152	1	Actuación I	7	224	-	-
B5902	2	Educación de la Voz I	3	96	-	-
B5155	3	Entrenamiento Corporal I	4	128	-	-
B5156	4	Rítmica y Lenguaje Musical I	2	64	-	-
PRIMER CUATRIMESTRE						
B5903	5	Psicología y Dinámica de Grupos I	4	64	-	-
T0002	6	Introducción a la Lectura y Escritura Académica	4	64	-	-
SEGUNDO CUATRIMESTRE						
B5900	7	Historia del Teatro I	4	64	-	-
B5901	8	Análisis del texto Teatral	4	64	-	-
Subtotal Primer Año			32	768		
SEGUNDO AÑO						
ANUALES						
B5161	9	Actuación II	7	224	1-2-3-4-8	1-2-3-4-8
B5908	10	Educación de la Voz II	3	96	1-2-3-4	1-2-3-4
B5164	11	Entrenamiento Corporal II	3	96	1-2-4	1-2-4
B5165	12	Rítmica y Lenguaje Musical II	2	64	2-4	2-4
PRIMER CUATRIMESTRE						
B5905	13	Historia del Teatro II	4	64	7	7
B5907	14	Análisis del Hecho Teatral	4	64	8	
SEGUNDO CUATRIMESTRE						
B5910	15	Psicología y Dinámica de Grupos II	4	64	5	5
B5906	16	Historia del Teatro III	4	64	13	13
Subtotal Segundo Año			31	736		
TERCER AÑO						
ANUALES						
B5169	17	Actuación III	7	224	5-16-9-10-11	5-16-9-10-11
B5916	18	Educación de la Voz III	3	96	9-10-11	9-10-11
B5172	19	Entrenamiento Corporal III	3	96	9-10-11	9-10-11
PRIMER CUATRIMESTRE						
B5915	20	Dramaturgia	4	64	8-9	8-9
B5913	21	Historia del Teatro IV	4	64	16	16
SEGUNDO CUATRIMESTRE						
B5914	22	Historia del Teatro Argentino y Latinoamericano	4	64	21	

B5917	23	Estética y Ética Teatral	4	64	14	
VR305	24	Inglés I	4	64		
		Subtotal Tercer Año	33	736		
TITULO INTERMEDIO: ACTRIZ/ACTOR				TOTAL HORAS: 2240		
CUARTO AÑO						
PRIMER CUATRIMESTRE						
B5950	25	Escenotecnia I	3	48	17	17
B5919	26	Metodología de la Investigación Teatral	4	64	16-14-15	16-14-15
B5179	27	Actuación IV	6	96	12-17-19-18	12-17-19-18
B5952	28	Dirección y Puesta en Escena I	3	48	15-21-20-17	15-21-20-17
B5954	29	Laboratorio Escénico I	3	48	17-18-19	17-18-19
B5185	30	Optativa I	3	48		
VR316	31	Inglés II	4	64	24	24
SEGUNDO CUATRIMESTRE						
B5951	32	Escenotecnia II	3	48	25	25
B5953	33	Dirección y Puesta en Escena II	3	48	28	28
B5955	34	Laboratorio Escénico II	3	48	29	29
B5186	35	Optativa II	3	48		
VR327	36	Inglés III	4	64	31	31
B5956	37	Trabajo Escénico	8	128	27-29	27-29
Actividad extracurricular						
B5167	38	Trabajo social Teatral-Final	50	96		
B2927	39	Programa de Trabajo Social		96	-	-
		Subtotal Cuarto Año	100	992		
TOTAL CARGA HORARIA			3136			

CONTENIDOS MÍNIMOS

1º AÑO

ANUALES

Nº Orden: 1/ Código Guaraní: B5152

ACTUACIÓN I

(EL ACTOR Y SU CUERPO)- Desinhibición y comunicación. Concentración y atención orgánica. Estímulo y reacción. Sensorialidad como herramienta de registro y base del imaginario: registro propio, del entorno y del otro. El “sí” mágico y las circunstancias dadas. El “aquí y ahora”. La improvisación como herramienta de acercamiento a la estructura dramática. Introducción al método de las acciones físicas. Introducción a la estructura dramática: elementos y relaciones

Nº Orden: 2/ Código Guaraní: B5902

EDUCACIÓN DE LA VOZ I-

El cuerpo y su compromiso con la emisión de la voz: tensión-relajación-postura-energía corporal/vocal. Aprestamiento corporal. Apoyos, equilibrio para la emisión. Emisión: calidades. La respiración y su adecuación a situaciones escénicas. Escucha sensible. Noción de esquema corporal vocal. Cualidades de la voz. Timbre. Intensidad. Duración. Extensión. Articulación y dicción. Gesto y voz. Resonancia. Proyección. Aspectos expresivos de la voz. Presencia escénica y voz. La voz hablada. El sistema fonador y su funcionamiento: Sistema respiratorio. La laringe. El sistema articulador. Los resonadores. Higiene vocal. Principales alteraciones de la voz. Factores medioambientales que influyen en el buen uso de la voz

Nº Orden: 3/ Código Guaraní: B5155

ENTRENAMIENTO CORPORAL I

Sensopercepción: propiocepción y exterocepción. Los sentidos. Postura corporal: centro de gravedad, peso, apoyo, sostén. Huesos, articulaciones y grupos musculares: flexibilidad y elongación. El cuerpo en movimiento y quietud. Locomoción: movimientos fundamentales- marcha, carrera, rebote, salto, rolido, reptar, trepar. Asociación, disociación, coordinación-. El cuerpo en el espacio- espacio propio, compartido, parcial, total. Espacio real y virtual-.

Tiempo- ritmo propio y externo. Velocidades. Tiempo/espacio: calidades y dinámicas en estructuras de movimiento-. Lenguaje corporal- signos: signifiante/significado-. Mensaje. Vínculos comunicacionales. Imagen productiva y reproductiva. El movimiento generador de imagen, la imagen generadora de movimiento. Metáforas del movimiento. Creación, composición y repetición

Nº Orden: 4/ Código Guaraní: B5156

RÍTMICA Y LENGUAJE MUSICAL I

Desarrollo del sentido propioceptivo y bórico. Estudio del movimiento en relación con el tiempo y el espacio. Desarrollo del sentido rítmico y métrico en función del trabajo escénico. Elementos básicos de la percepción rítmica. El ritmo y la palabra. El ritmo y el movimiento. Fórmulas rítmicas básicas. Desarrollo de la audición interior de ritmos con vistas prácticas escénicas. Improvisación a partir de pautas rítmicas. Encadenamiento de gesto. Oposiciones y contrastes. La música como lenguaje. Análisis de sus elementos. Rudimentos teórico-prácticos. Capacidades perceptivas. Escucha activa. Capacidades vocales, rítmicas, psicomotoras, auditivas y expresivas. Comunicación y representación. Aproximación práctica a la música. La escucha comprensiva. Creatividad y sensibilidad. Identificación de géneros musicales comunes y propios de diferentes culturas

CUATRIMESTRALES

Nº Orden: 5/ Código Guaraní: B5903

PSICOLOGÍA Y DINÁMICA DE GRUPOS I

Principales paradigmas de la psicología científica histórica y actual. Concepciones de cuerpo, el problema mente-cuerpo. Concepto de grupo, dinámicas grupales, roles. La importancia de los grupos en la vida humana. El fenómeno de la comunicación y la trama vincular en los grupos. Importancia del rol del coordinador, distintas modalidades de coordinación y sus efectos en los grupos. Los grupos teatrales

Nº Orden: 6/ Código Guaraní: T0002

INTRODUCCIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA ACADÉMICA .

Los ejes a desarrollar son: La lectura y escritura en el ámbito académico: contexto de producción, circulación y recepción. El paratexto. El proceso de la escritura-planificación, redacción y revisión del texto. Elaboración de borradores. Tipologías textuales. Los géneros discursivos académicos. La construcción enunciativa. Las secuencias textuales. Exposición y argumentación en el discurso académico. La polifonía en los escritos científicos y académicos.

Lectura y producción escrita de diversos géneros académicos. La comunicación oral estructurada: planificación escrita y apoyos visuales. Normas para la producción académica. Normativa del español

Nº Orden: 7/ Código Guaraní: B5900

HISTORIA DEL TEATRO I

Componentes historiográficos del hecho teatral: mito, rito y teatralidad. Concepciones fundacionales del teatro en Occidente. Orígenes: Grecia clásica y su concepción de mundo, del ditirambo y las canciones fálicas al teatro. La tragedia griega. Los dramaturgos clásicos representativos: Esquilo, Sófocles y Eurípides. *Poética* de Aristóteles. La comedia y su relación con lo sociopolítico: Aristófanes y Menandro. EL teatro en Roma. La reformulación autoral del teatro griego en la dramaturgia latina. La comedia y la tragedia latina. Características estéticas e historiográficas de la Edad Media. Formas teatrales medievales. El teatro de origen religioso y profano. El actor medieval y su función sociocultural

Nº Orden: 8/ Código Guaraní: B5901

ANÁLISIS DEL TEXTO TEATRAL

La triple consideración reflexiva sobre el arte: la Estética o la Filosofía del Arte, las disciplinas analíticas y la Crítica del arte, diferencias. Especificidad del lenguaje literario. La crítica, el análisis y la interpretación de textos. El círculo descompositivo/ recompositivo del análisis literario. Género literarios tradicionales y sus principales características. Géneros y formas teatrales. Texto, texto dramático y texto espectacular. Semiótica y semiótica teatral. El teatro como sistema complejo de signos para la construcción de sentido. Naturaleza del signo teatral. El lenguaje simbólico y el uso de la metáfora en el arte. Símbolo, metáfora y alegoría en las obras dramáticas. La estructura dramática. La estructura externa de una obra de teatro. La estructura interna. Tiempo y espacio dramáticos. Acción, narración e historia. Los personajes. Las condiciones extra-textuales de aparición y recepción de una obra

2º AÑO

ANUALES

Nº Orden: 10/ Código Guaraní: B5908

EDUCACIÓN DE LA VOZ II

Aprestamiento: corporalidad y voz. Recursos técnicos a través de un entrenamiento corporal-vocal. Dosificación del soplo respiratorio. Manejo de diferentes intensidades vocales de acuerdo a distintos ámbitos y necesidades de interpretación dramática. Proyección vocal escénica. Proyección vocal en distintas posiciones y dinámicas de movimiento con diferentes contenidos expresivos. Adecuación vocal a distintos ritmos. La voz y los estados emocionales. El compromiso de la voz en la construcción de personajes. Improvisaciones dramáticas en correlación con la materia actuación. La voz hablada y la voz cantada. Nociones elementales para trabajar la voz cantada. Rango vocal. Tesitura. Recursos sonoros de la voz. Reconocimiento del espectro tonal individual para el aprovechamiento de los matices en función de lo expresivo. Voz y habla para distintas líneas de actuación teatral: el espacio sonoro-vocal. Profilaxis de la voz. Factores orgánicos y funcionales que alteran el rendimiento vocal (Diferentes patologías) Higiene vocal: recursos

Nº Orden: 9/ Código Guaraní: B5161

ACTUACIÓN II

(PERSONAJE) Profundización del método de las acciones físicas. Estructura dramática: su investigación a través de la improvisación, análisis de la misma y su comprensión dentro de la obra. Apropiación del texto teatral: su relación con la estructura dramática y los vínculos entre personajes. Composición de personajes

Nº Orden: 11/ Código Guaraní: B5164

ENTRENAMIENTO CORPORAL II

Sistema nervioso: voluntario y autónomo. Sistemas Simpático y Parasimpático. Posibilidades de incidir sobre el sistema nervioso autónomo desde el trabajo corporal consciente. Respiración: consciencia básica e integración con el movimiento. Vacío y silencio como estados que proceden a la creación. Motores de movimiento. Impulso y reducción del impulso. Forma, volumen, espacio. Conciencia espacial. Captación visual del espacio. Espacio escénico. Focalización. Punto fijo. Concepto de Ritmo. Ritmo musical. Ritmos cardíaco y respiratorio. Integración cuerpo/voz. Fraseo. El otro. Los objetos. Vínculos posibles. Manipulación de cuerpos y objetos. De la improvisación a la composición corporal. El entrenamiento como camino para la superación de obstáculos. La repetición como pauta superadora y creativa. Rutinas de entrenamiento. Autodisciplina.

Nº Orden: 12/ Código Guaraní: B5165

RÍTMICA Y LENGUAJE MUSICAL II

Desarrollo de la voluntad espontánea y regularización de la acción neuromuscular, Arritmias. Discriminación y cambio de ritmos, cambio de miembros del cuerpo, cambio de compás. Frases del movimiento según las leyes del fraseo musical. Desarrollo del fraseo individual y grupal. Polirritmias y polimetrías. Adquisición de múltiples automatismos indispensables al trabajo escénico. Ritmos con elementos dados. Técnicas y teorías sobre abordaje al trabajo rítmico. Relaciones entre solista y grupo. Matices dinámicos y agógicos en su relación con la palabra y el gesto escénico. Aproximación al hecho musical. Oír, sentir, reconocer, entender la estructura del lenguaje musical. Estudio de relaciones entre idea, forma y expresión. Interrelación con otros sistemas y códigos de comunicación. Aplicación en el trabajo escénico. Cultura y música. Forma musical, estructura y género. Formas y estilos de composición y su utilización en el contexto social a lo largo de la historia. Procedimiento y procesos. Música contemporánea. La música y las nuevas tecnologías. Audiciones y ejemplos concretos. La música en la palabra y la escena. Nociones de lingüística y su correlación con la rítmica y musicalidad de la escena. Coordinación y guía de recursos y aspectos sonoros musicales desde la técnica

CUATRIMESTRALES

Nº Orden: 13/ Código Guaraní: B5905

HISTORIA DEL TEATRO II El desarrollo historiográfico y arquitectónico de los espacios teatrales: desde la escena griega al “teatro a la italiana”. El teatro erudito y el teatro popular en el Renacimiento, La *commedia dell'arte*: Máscaras/tipos, improvisación y dramaturgia actoral. El teatro Isabelino: Características sociopolíticas y estéticas. La poética de Shakespeare y sus proyecciones históricas. El teatro español del Siglo de Oro: principales características. La “Comedia española”. Las concepciones dramáticas de Calderón de la Barca y Lope de Vega. El desarrollo de la comedia en Francia e Italia (Siglos XVII y XVIII): Molière y Goldoni. Las tendencias actorales del siglo XVII y XVIII

Nº Orden: 14/ Código Guaraní: B5907

ANÁLISIS DEL HECHO TEATRAL

El análisis del hecho teatral en cuanto abordaje teórico y herramienta práctica. Las nuevas estrategias teóricas del pluralismo metodológico e interpretativo. Técnicas de análisis teatral. El espectáculo teatral: Signos y lenguajes escénicos. Poética, poéticas teatrales y poética comparada. Texto, puesta en escena, espectáculo. La superación de la concepción texto-centrista y las nuevas teorías de la atribución. El hecho teatral como proceso comunicativo. La centralidad del público y las escuelas de espectadores. Los aportes de la fenomenología y de la estética de la recepción. Características del hecho teatral: la función estética y social del teatro. Comunidad y encuentro en el arte. Interpretaciones actuales sobre la *catarsis* clásica y su relación con la *experiencia estética*. Desmontaje de espectáculos teatrales

Nº Orden: 15/ Código Guaraní: B5910

PSICOLOGÍA Y DINÁMICA DE GRUPOS II

Subjetividad y experiencia artística. Psicología de los procesos creativos. Introducción al estudio de las emociones; neurobiología de las emociones y los sentimientos. Miedo y ansiedad en la situación escénica, estrategias de afrontamiento. Aplicación de modelos teóricos seleccionados de la psicología contemporánea al análisis de escenas teatrales. Dinámica de grupos: la circulación del poder y los procesos de toma de decisión en grupos con coordinación y en grupos autogestionados. Situaciones conflictivas y posibles estrategias de resolución

Nº Orden: 16/ Código Guaraní: B5906

HISTORIA DEL TEATRO III

La tragedia en el clasicismo del siglo XVII: El arstotelismo francés y Racine. El drama Romántico: bases estéticas y concepción actoral. Cambios paradigmáticos en la estética del siglo XX. Realismo y naturalismo: fundamentos histórico-culturales y concepciones poéticas. La conceptualización del naturalismo de Zola. Los dramaturgos representativos del realismo/naturalismo: Ibsen, Strindberg y Chejov. La proyección del realismo en el siglo XX: A. Miller y T. Williams. El teatro simbolista: concepción de arte y características poéticas. El "Teatro del arte": premisas ideológicas y el rol del director teatral. La emergencia de una nueva forma actoral: el Método de las Acciones Psicofísicas de Stanislavski

3º AÑO

ANUALES

Nº Orden: 17/ Código Guaraní: B5169

ACTUACIÓN III-

(POÉTICAS POST-STANISLAVSKIANAS) Poéticas post-stanislavskianas, crisis y rupturas. Introducción a nuevas poéticas contemporáneas. El actor creador del espacio y el sonido escénico. Preparación y disponibilidad del instrumento en función de las diferentes poéticas. El entrenamiento como generador de teatralidad. Géneros. Creación colectiva. Fundamentación teórica del trabajo

Nº Orden: 18/ Código Guaraní: B5916

EDUCACIÓN DE LA VOZ III

El cuerpo sonoro. Asociación y disociación corporal-vocal aplicada a una escena o texto dramático. Aprestamiento, respiración y apoyo en situaciones escénicas y expresivas de alta exigencia. Puesta en escena y voz. Usos no convencionales de la voz y el habla. Creación de voces para doblaje: desarrollo y práctica. Desarrollo de las posibilidades expresivas de la voz cantada. Aplicación de voz cantada en escena. Clasificación vocal. Ritmo, pulso, acento en la voz cantada. Técnicas expresivas de la voz y la palabra. Lectura e interpretación de distintos textos de diferentes líneas dramáticas. Articulación con textos de la asignatura Actuación

Nº Orden: 19/ Código Guaraní: B5172

ENTRENAMIENTO CORPORAL III

El cuerpo/materia como energía. Percepción y manejo del flujo energético. Centros de energía. Correlaciones energéticas. Trabajo sobre bloqueos. Fuerzas de puje. El sistema nervioso. La respiración. Las articulaciones como compuertas de energía profunda. Unidad cuerpo-mente. Técnicas somáticas. Conciencia y movimiento. El movimiento desde la musculatura esquelética. Profundización de la imagen y conciencia corporal, anatomía aplicada. Elementos técnicos para la alienación orgánica, el balance de la tonicidad muscular, la apertura de sentidos. Estado de presencia, disponibilidad y expresión. Improvisación, marcación, composición, interpretación. El actor autogestivo. Creación individual y colectiva. Sentido de oportunidad y aporte. Audio-percepción: ritmo, carácter. Musicalidad de la escena. Investigación y sensibilización del espacio, el tiempo y la comunicación en poéticas no realistas

CUATRIMESTRALES

Nº Orden: 20/ Código Guaraní: B5915

DRAMATURGIA

Poética y Estética aplicada en relación a la puesta en escena de Trabajo Escénico: principios de organización y composición. Modos de abordaje al material. Roles en un equipo creativo y roles en un equipo de producción. Desmontaje y análisis de procedimiento: resultados teórico/prácticos

Nº Orden: 21/ Código Guaraní: B5913

HISTORIA DEL TEATRO IV

Las vanguardias históricas: características historiográficas y estéticas. El teatro en la interrelación con otras artes: cine y pintura. La configuración de nuevos lenguajes escénicos. El grotesco italiano: la dramaturgia de Pirandello. El teatro épico de Brecht: fundamentos políticos y procedimientos poéticos. El teatro de García Lorca: la tragedia simbolista y su teatro surrealista. Las neovanguardias y el teatro del absurdo: absurdo existencial, absurdo lingüístico y situacional. El teatro pánico de Arrabal. Los aportes estéticos y técnicos de Grotowski. La escena intercultural: Brook y Barba. Performance, teatralidad e hibridación cultural. Las experimentaciones dramáticas y escénicas de final del siglo XX y principios del siglo XXI

Nº Orden: 22/ Código Guaraní: B5914

HISTORIA DEL TEATRO ARGENTINO Y LATINOAMERICANO

De las teatralidades indígenas a las formas coloniales en América Latina. El período de constitución teatral en Argentina (1700-1884). La función social del teatro en la formación de los Estados Nacionales latinoamericanos. El circo criollo y la gauchesca teatral argentinos: la tradición escénica de los Hermanos Podestá. El teatro de Florencio Sánchez. El sainete y el grotesco criollos: fundamentos históricos, diferencias estéticas y procedimientos escénico-actorales. La poética de Armando Discépolo. El Movimiento del Teatro Independiente: fases históricas, premisas fundacionales del movimiento, formaciones escénicas paradigmáticas y proyección en América del Sur. La modernización teatral de la década de 1960 en América Latina: factores sociopolíticos del período y debates intelectuales. Las orientaciones poéticas en la dramaturgia argentina de las décadas 1960-1970. La "creación colectiva latinoamericana". Los grupos teatrales paradigmáticos (Colombia y Perú): directores, dramaturgos y procesos de legitimación. Teatro y dictadura en el Cono Sur. El terrorismo de Estado en Argentina. Rupturas socioestéticas en los campos teatrales: exilio, censura, persecución y autocensura. El ciclo Teatro Abierto. El teatro en el período de la posdictadura. Los discursos teatrales latinoamericanos en el contexto de la postmodernidad y la globalización. Teatralidades, performances e hibridación cultural latinoamericana. El teatro en la Patagonia Argentina: características poéticas e identitarias

Nº Orden: 23/ Código Guaraní: B5917

ESTÉTICA Y ÉTICA TEATRAL

La Estética y la Ética como disciplinas filosóficas y como partes constitutivas de una formación integral del hombre. El *saber obrar* y el *saber hacer*: algunas orientaciones teórico-prácticas para la vida y la póiesis. Los vínculos entre lo estético y lo ético. La estética o la Filosofía del arte. Lo bello como problema. El tiempo del arte. Breve historia de la Estética: representantes y conceptos fundamentales. La Ética o la Filosofía moral. La norma ética de *vivir según la*

razón y la ética clásica de la felicidad y las virtudes. La libertad como fundamento de la vida moral. Distintas perspectivas éticas. Los caminos de la razón práctica en una sociedad pluralista. Ética, diálogo y tolerancia. Naturaleza del oficio y de la profesión teatral. El trabajo como lugar de desarrollo personal y contribución social. La Ética Teatral y su compromiso estético. La dimensión estética de la existencia. Nuevos paradigmas éticos y perceptivos en las escenas performativas contemporáneas

TÍTULO INTERMEDIO: ACTRIZ/ACTOR

4º AÑO

CUATRIMESTRALES

Nº Orden: 25/ Código Guaraní: B5950

ESCENOTECNIA I

La influencia expresiva de la luz: su función simbólica y modificadora del espacio espectacular. Relación histórica de la luz teatral. Elementos luminotécnicos. Función y objetivos. Sistemas de control de la luz. Montaje de luminarias. Situación escénica específica. La expresión y la técnica del lenguaje lumínico. Influencia significativa de la luz en el juego dramático. El color-luz. Su expresión visual. Luces y sombras. Contraluces. Plan y método del diseño lumínico. Ubicación convencional de luminarias. Realización de Plantas y planillas de luces. Función y elementos de la operación sonora. El elemento sonoro dentro del hecho teatral y valorizado dentro del contexto escénico. Fuentes sonoras acústicas y electrónicas. Los estilos musicales desde el punto de vista histórico en relación al hecho teatral. El sonido organizado. La música escénica. Incidental. Protagonico original. Musicalización. Sincronización de efectos de sonidos. Definición de segmentos musicales. Puntos de sincronía. Mezcla de sonidos. Procesamiento y rango. Atmósferas y sonidos de fondo

Nº Orden: 26/ Código Guaraní: B5919

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN TEATRAL

Arte y epistemología: la función social de la investigación. Las características del conocimiento científico y los desafíos en el campo de la teatrología. El ciclo de investigación: sus fases. Los debates entre teoría y práctica en las disciplinas artísticas. Función y características de los marcos teóricos-teatrales contemporáneos. El cruce metodológico entre las artes y las ciencias sociales. El uso de las técnicas sociales en el teatro: el cuestionario, la entrevista, la observación

participante, la recopilación y análisis de documentos. La construcción del objeto/problema. El proyecto o protocolo de investigación: sus componentes. Las fases metodológicas y las técnicas de exploración, recolección, análisis y registro. La comunicación o divulgación de resultados. La tesina de licenciatura: características generales y formas de trabajo

Nº Orden: 27/ Código Guaraní: B5179

ACTUACIÓN IV

(DRAMATURGIA DEL ACTOR) – Dramaturgia del actor, tendencias actuales. Entrenamiento adecuado al material elegido. Generación de la poética propia en pos de una producción teatral personal. Integración de los lenguajes escénicos. Éticos del intérprete y compromiso con el trabajo grupal

Nº Orden: 28/ Código Guaraní: B5952

DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA I Teoría y práctica teatral: la figura del director, sus procedimientos y conceptos teóricos. Definiciones y roles de la dirección. Del texto a la escena, de la escena al texto. Principios de organización y composición de la escena a partir del trabajo con actores. Espacio y tiempo dramático. Problemáticas y formulación de hipótesis en la construcción teatral

Nº Orden: 29/Código Guaraní: B5954

LABORATORIO ESCÉNICO I

El cuerpo (movimiento y voz) como soporte de la dramaturgia del actor. El cuerpo (movimiento y voz) como integrante en la construcción de la dramaturgia escénica. Composición orgánica y procesual del “estar en escena”. Lo extracotidiano. Desarticulación de hábitos en lo corporal y vocal. Desde el cuerpo y la voz: lo performativo, diversos formatos de teatro. Laboratorio y registro

Nº Orden: 32/ Código Guaraní: B5951

ESCENOTECNIA II

Concepción del espacio en función de la dramaturgia. Tipo de obra y puesta de escena. Percepción y representación de la forma, la luz y el color, medios expresivos del diseño escénico. Introducción al proceso visual perceptivo. Experiencias. Percepción del espacio: figura y fondo. Percepción del color. Proyección. Expresión simbólica.

Interacción. Evolución de la escenografía en relación con el contexto sociocultural, y su función en la composición de un espacio escénico en relación con el momento histórico de la obra teatral. Topografía del escenario. Ubicación de los elementos en el ámbito escénico. Componentes escenográficos tradicionales y su construcción mínima. Concientización del espacio que contiene las acciones del personaje. Su relación, el protagonismo y la complementación de ambos en la comunicación del discurso dramático. El actor y el espacio. Lo exterior del personaje como forma escénica: el maquillaje, el vestuario, los objetos

Nº Orden: 33/ Código Guaraní: B5953

DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA II

Poética y estética aplicada en relación a la puesta en escena de Trabajo Escénico: principios de organización y composición. Modos de abordaje al material. Roles en un equipo creativo y roles en un equipo de producción. Desmontaje y análisis de procedimiento: resultados teórico/práctico

Nº Orden: 34/ Código Guaraní: B5955

LABORATORIO ESCÉNICO II

Nuevos aportes en el abordaje del cuerpo sonoro. Producción de conocimiento: debates y reflexiones acerca de la noción cuerpo-voz-movimiento, decisiones de predominio, nuevos recursos. Disparadores vocales y corporales para el trabajo de texto. Investigación-acción en correspondencia con la preparación del Trabajo Final de puesta en escena

Nº Orden: 24- Código Guaraní: VR305 -**INGLÉS I**// Nº Orden: 31- Código Guaraní: VR316- **INGLÉS II**// Nº Orden: 36- Código Guaraní: VR327- **INGLÉS III**

La inclusión del idioma inglés en el programa de la carrera tiene el objetivo de capacitar a los alumnos para acceder a la bibliografía que circula en el ámbito internacional, en especial referida a la tecnología básica para operar instrumentos y programas. Asimismo, se pretende capacitarlos para que estén en condiciones de participar en ámbitos de discusión e intercambio internacional, ya sea en congresos presenciales o virtuales, foros de discusión, festivales o convenios de intercambio. Para ello se requiere que el alumno adquiera capacidades para la comprensión de texto, la redacción escrita y la conversación. La aprobación de un examen eximirá de este requisito a los alumnos que ya posean el nivel de inglés adecuado

Nº Orden: 37/ Código Guaraní: B5956

TRABAJO ESCÉNICO

Espectáculo: puesta en escena, poéticas y estéticas según la mirada del Director invitado a partir de un texto dramático. Ética profesional, el grupo generador de códigos y prácticas. Producción: roles, responsabilidades pertinentes a la tarea. Presentación de un ciclo de funciones

OPTATIVAS

Nº Orden: 30/ Código Guaraní: B5185- **OPTATIVA I**

Nº Orden: 35/ Código Guaraní: B5186- **OPTATIVA II**

Se puede optar entre:

- Producción y Gestión Teatral
- Teatro Experimental
- Estética
- Lenguajes Artísticos Integrados
- Improvisación
- Crítica Teatral
- Títeres
- Performática
- Actuación Frente a Cámara
- Dirección de Actores en Cine
- Tópicos avanzados de Maquillaje y Vestuario
- Técnicas Específicas de Entrenamiento Corporal
- Técnicas Específicas de Entrenamiento Vocal